

deento

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN MURCIANA DE ALUMNOS DE BELLAS ARTES

#03



**Director**

Juan Antonio Lorca Sánchez

Coordinador de contenidos

José Luis Valcarcel

Administración

Antonio Ballester

Justo Montoya

Diseño y maquetación

Maxi Gómez

Juan Antonio Lorca

Fotografía

Juan Antonio Lorca

Colaboradores

Jesús Martínez Oliva, Eva Santos, Lila Insua, Pedro

Alberto Cruz, Jose Torrano, Francisco Caballero,

José Luis González.

Edita

Asociación Murciana

de Alumnos de Bellas Artes

ISSN: 1697-2031

D.L.: MU-28202003

Redacción y Administración

Asociación Murciana de Alumnos de Bellas Artes

Centro social Universitario.

Campus de Espinardo

Universidad de Murcia

30100 Espinardo-Murcia

Tel.: 667 81 32 58

Correo-e

jalorca@um.es

Página web

www.um.es/amaba

Publicidad:

Gestión y Control de Servicios Publicitarios, S.L.

Tel.: 968 93 19 70 / 78

Impresión y encuadernación:

PRINTICOLOR



UNIVERSIDAD DE MURCIA

avertido no se hace responsable de las opiniones vertidas por sus colaboradores. No se mantendrá correspondencia ni se devolverán los originales solicitados. Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o procedimiento (incluyendo los sistemas digitales), sin el permiso previo y por escrito de la asociación editora.

sumario



6 **Entrevista**
Cesar Martínez

16 **Eva Santos**
De agujas e hilo

24 **Pedro A. Cruz**
John deAndrea

32 **José Luis Gonzalez**
Internet y publicidad

36 **Francisco Caballero**
**El espacio como
integración plástica**

40 **Jose Torrano**
Product Placement

46 **Agenda**

Lila Insúa entre-vista a

CÉSAR MARTÍNEZ LA IDEA Y LA ODISEA

LA PRIMERA VEZ QUE VI UNA OBRA DE CÉSAR MARTÍNEZ FUE EN LA CASA DE AMÉRICA DE MADRID EN LA EXPOSICIÓN A VUELTAS CON LOS SENTIDOS. ERA EL AÑO 1999 Y LA COMISARIA ESTRELLA DE DIEGO. EN EL AÑO 2002, CON MOTIVO DE LA CAPITALIDAD CULTURAL DE SALAMANCA TRABAJÉ EN LA EXPOSICIÓN COMER O NO COMER QUE SE REALIZÓ EN EL CENTRO DE ARTE (CASA) Y CÉSAR FUE EL ENCARGADO DE EJERCER PARTE DE LA CELEBRACIÓN QUE INAUGURABA ESTE EVENTO. EN AQUELLA OCASIÓN NOS COMIMOS UN HOMBRE-ESCULTURA DE CHOCOLATE. PARA QUIEN NO CONOZCA LA OBRA DE CÉSAR PODEMOS DECIR DE ESTE ARTISTA QUE SE MUEVE EN EL CAMPO DE LA ESCULTURA PERO CUESTIONÁNDOLA, PROLONGÁNDOLA A OTROS SENTIDOS: AL GUSTO, AL TACTO... LLENANDO LOS ESPACIOS HUECOS CON AIRE, ACERCÁNDONOS COMO ESPECTADORES AL TIEMPO PRESENTE DE LA ACCIÓN QUE SE EXTENDERÁ EN NUESTROS CUERPOS MIENTRAS DIGERIMOS LA OBRA MATERIAL PARA QUEDARNOS COMO SIEMPRE CON LA ACCIÓN MENTAL: LA OBRA HA PASEADO POR NUESTRO CUERPO Y HA CAMBIADO NUESTRAS VIDAS.

El imperdurable mente presente

Escultura humana de hule látex vulcanizada que se infla y desinfla cada 30 segundos con la ayuda de una pistola de aire sincronizada por un temporizador electrónico. Año 2002. Expuesta en la muestra individual "Entre irse o quedarse, el imperdurable mente presente".



César Martínez se considera ciudadano del mundo y actualmente trabaja entre las ciudades de México y Madrid. Es licenciado en Diseño de la Comunicación gráfica en la Universidad Autónoma Metropolitana. Realizó estudios de artes plásticas en la Escuela Nacional de Escultura y Grabado "La esmeralda". Su creación artística se centra en la performance y en la escultura a veces "efímera" generando "sucesos escultóricos". Tiene una serie de obras que ha adaptado a los diversos contextos denominadas perforMANcenas: esculturas con forma de cuerpo humano y realizadas con diversos ingredientes desde gelatina a chocolate. Cada una con un título diferente que orienta el discurso inicial que precede a estas acciones. Entre su amplio currículo podemos destacar más de 14 exposiciones individuales como la realizada en el año 2003 en la Galería Hengevoss Dürkop de Hamburgo, en el 2002 en la galería Marco Noire Contemporary Art de Turín o diversos museos de México, así como intervenciones en exposiciones

colectivas como Banquete (coproducción del Conde Duque y el ZKM de Karlsruhe), Liquidación Royal en LT, el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo o la FIAC de París. Recientemente pudimos asistir a la exposición Entre irse o quedarse, el imperdurable mente presente que se realizó en el Centro Cultural Conde Duque y que inauguraba una serie de exposiciones de artistas mexicanos (Gabriel Orozco en el Palacio de Cristal del MNCARS, Carlos Amorales en la Casa de América, etc.) y que ha concluido con la última edición de Arco dedicada a este país. En este ambiente charro-madrileño y con la resaca de la Feria desayunamos un café con leche, zumo de naranja y tortilla de patatas charlando con César Martínez.



Si algo distingue tu trabajo es el uso ecléctico de los materiales: has comentado alguna vez que lo que desarrollabas eran retratos comestibles: gelatina de durazno o chocolate son los ingredientes para los dulces cadáveres que consumirán los espectadores - caníbales. Goma y secadores que insuflan oxígeno en los cuerpos; dinamita o fuegos artificiales... comenta un poco cuál es desarrollo de tu obra en relación con los materiales.

Para mí el material es un discurso. Cada elemento o materia contiene una palabra diferente y no sólo en cuanto al nombre sino en cuanto a los significados. "El hombre de piedra" no es lo mismo que "el hombre de gelatina" o un "hombre hecho de piedra", ni tampoco el "Hombre de Neandertal" es lo mismo que el de "Hombre de ChocOLARTE". Piedra significa algo muy distinto a gelatina: duro contra suave, perpetuo contra efímero, sólido contra traslucido, indigesto contra sabroso, incómodo contra digestivo.

Me interesa la posibilidad que nos da el discurso de los materiales para vernos a nosotros mismos de otra manera. He realizado esculturas humanas con diversos materiales: seres humanos de cera, de gelatina, de hule látex, de pólvora, de chocOLARTE.

En el caso de las esculturas humanas de cera que se derriten me interesa que el público vea cómo nos vamos consumiendo: lo efímero de nuestros cuerpos, Nos-Otros que pasamos frente al tiempo. "El hombre de cera", será, o no será. En este caso, sobre todo me interesa dramatizar el valor del fuego: la contraposición que se produce entre las formas modeladas del cuerpo y lo irregular de la cera caliente derretida: son sucesos escultóricos muy dramáticos puesto que "lloran" (el color de la cera en el interior es rojo) y producen una fuga de sensaciones: ríos de cera desangrándose, cuerpos desgarrados por el drama del tiempo. Octavio Paz decía: "el tiempo no pasa, los que pasamos somos nosotros".

El material me permite cambiar el



PerforMANcena The North America Fat Free Trade Agreement. Escultura humana de gelatina comestible con corazón de melón devorada por el público asistente. Dentro del ciclo de performance latino "Corpus delecti, Sex, Food and Body Politics", Institute of Contemporary Arts en Londres, Inglaterra. Noviembre de 1996. Curaduría de Coco Fusco.

sentido de la propuesta: no es lo mismo trabajar con un corazón de pólvora y lograr un corazón ardiente, que explotar el retrato de un político. Es decir que dibujar un corazón con fuego tiene resultados muy distintos a quemar el retrato de un político con pólvora. A final de cuentas, ellos nos explotan.

En el caso de las esculturas humanas comestibles primero estaba investigando las relaciones entre el amor, la comida y el erotismo: chupar, lamer, morder, son cuestiones que se viven sexualmente y que están muy vinculadas a la comida. Pero si uno literaliza a las palabras hay que encontrar el material que permita hacer la deducción, llevar a cabo esa transacción con la realidad, lograr un intercambio simbólico e imaginario que "nutra" nuestra conciencia y por ello en

este caso se da la gelatina o el chocolate. Así que la lectura del libro del maestro Juan Acha sobre "El consumo de las artes visuales y sus efectos" me permitieron encontrar los elementos semiótico-materiales para llevar a cabo este efecto.

Primero hice una mujer de frambuesa pero cuando la presenté en el Museo de Arte Moderno en México mis amigas feministas se enfadaron porque hubo gente del público que se abalanzó sobre la escultura cual si fueran bestias salvajes, y agredieron a la misma de una manera inusual y obvia. La escultura se convirtió en un termómetro machista, funcionó como un termómetro social.

Así que decidí hacer "el hombre" para observar otro tipo de reacciones por parte del público y es curioso porque uno de los primeros hombres que hice

en gelatina lo castró otro hombre que usaba corbata, lo que le dio otra lectura a este trabajo. Curiosamente fue en una ciudad "primermundista", este acto se realizó en Londres, en el Institute of Contemporary Arts (ICA) en el año de 1996. Para mejorar no sólo la apariencia sino también el sabor, he colaborado con diferentes gourmets como Emiliko Sánchez y Ricard Torres, y con su ayuda he logrado escultococinar al estilo de los surrealistas "cadáveres exquisitos".

Cuando descubrí que la gelatina y ciertos pigmentos naturales mezclados con leche y queso crema lograban un tono de piel "hiperrealista" y semejante al de un hombre blanco encontré en los ingredientes no sólo sabores sino valores conceptuales de la obra. Así que si varías un poco la leche o el chocolate encuentras conceptos antropológicos, valores sociales que no sólo tienen que ver con el tono de piel sino con el sabor de la misma. Cuanto más cacao más morenos y con ello la referencia obligada a los países productores de cacao, que en su mayoría son poblaciones negras explotadas por compañías dirigidas por blancos. Algún día tendré la oportunidad de trabajar en Suiza y mostrar como los blancos se comen a los negros.

En la IV Bienal del Caribe, realizada en Santo Domingo, República Dominicana, durante el 2001, elegí como escenario para presentar mi trabajo de esculturas de chocolARTE comestible el barrio de la Negreta. El evento se llamó "El hombre de ébano y sol" y se realizó a espaldas del Río Osama, y al lado de un muro que dividía visualmente a los ricos de los pobres, todo esto durante el año del 11 S.

SIEMPRE HAY MUCHA
POESÍA CORPORAL:
ME SORPRENDE QUE
TODOS TENGAMOS
LOS MISMOS
ÓRGANOS, LAS
MISMAS CUALIDADES
O FACCIÓNES
EN UN ROSTRO,
Y QUE NUESTRO
ASPECTO SEA TAN
DISTINTO. Y DE
AHÍ LA CONDICIÓN
CULTURAL Y SOCIAL
QUE APROVECHO
PARA TRABAJAR EN
MI OBRA

La importancia de este sitio es que fue el lugar donde primeramente se traficaron esclavos negros en América. Así que todos, inclusive niños, nos comimos una porción representativa y simbólica de realidad común, devoramos lo actual y lo pasado.

Actualmente tampoco se ha erradicado el canibalismo, en el sentido económico uno se come a otro: el primer mundo se come al tercero...

Las connotaciones de las esculturas comestibles en cada evento han sido siempre distintas, y según el país donde lo haga las reacciones son muy variadas y diversas. A la vez en el discurso del chocolate también hay referencias históricas que permiten hallar rasgos

y enlaces en todo este sistema de economías antropofágicas.

El cacao era un regalo divino que el dios Quetzalcóatl otorgó a la cultura Tolteca. El cacao mezclado con agua, endulzado con miel y perfumado con vainilla, era bebida de las clases altas, era una bebida sagrada, inclusive. El cacao en algunas culturas pre Cuauhtémicas también tuvo un valor de uso comercial, una especie de moneda, dado su valor y exquisitez.

El lenguaje o los juegos de lenguaje (como explicaba Wittgenstein), también son un elemento presente en tus trabajos y que le aportan un giro conceptual a las mismas: desde las "perforMANcenas" o el "Tratado de Libre Comerse" al "hombre de chocolARTE... como dice José Jiménez ¿crees que "tus acciones tienen su eje de gravedad en los deslizamientos del lenguaje"?

El lenguaje es una dimensión: te lleva, te conduce, te transporta, te bifurca, te enlaza, establece, te permite entender, te permite confundir... y en México tenemos una costumbre cotidiana muy buena que es de hablar con "el albur". El albur es una "tecnología de confrontación verbal" que te permite ejercer cierto control y poder sexual sobre el otro a través de dobles juegos de lenguaje. Uno manipula las palabras con un doble sentido, casi siempre de carácter sexual; y de tal manera suena y de tal manera te dan, y una palabra puede ser una nalgada o una acción en la palma de tu mano, así que nosotros hablamos de su vida y ustedes de bajada. El albur es un conjunto de cualidades, o inclinaciones o



CENTRO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA
PLAZA JUAN XXIII, 3 -1^º
30201 CARTAGENA
CENTRO ABIERTO DESDE 1985



PSICOTERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL - TERAPIA RACIONAL EMOTIVA
TERAPIA DE: DEPRESIONES, TRASTORNOS DE ANSIEDAD, ESTRÉS, PROBLEMAS DE PAREJA
TRASTORNOS DE PERSONALIDAD, TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO, TRASTORNOS
DE ALIMENTACIÓN, RENDIMIENTO ACADÉMICO, ADICCIONES, ETC.
TRATAMIENTO DE ADULTOS Y NIÑOS

CITA PREVIA PETICIÓN HORA
968 50 80 68 TARDES
968 31 29 74 MAÑANAS

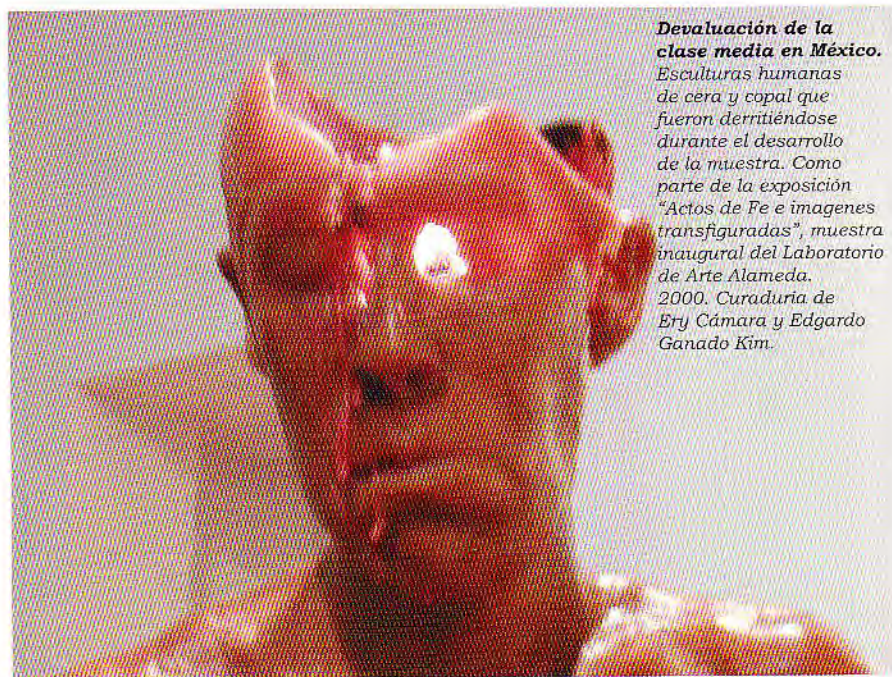
FERNANDO JIMÉNEZ-MARTÍN SÁNCHEZ
PSICÓLOGO CLÍNICO COL. 294

E-MAIL: psicom34@correo.cop.es

usos cuni-lingüísticos lúdicos necesarios para sobrellevar nuestras rutinas en México. Y se produce de forma gratuita. En el doble sentido, claro. Con la ayuda de esta tecnología puedo buscarle esos sonidos ocultos a las palabras, explorar en ellas, perderme en su sentido o hallar la dirección contraria. Con las palabras uno puede hacer una disección, desarticular la anatomía de la letra y encontrar en ella un órgano-palabra más allá de lo que pueda existir. Xavier Villaurrutia, uno de mis poetas favoritos, tiene un poema titulado "Nocturno en que nada se oye" y en un fragmento dice: y en el juego angustioso de un espejo frente a otro / cae mi voz / y mi voz que madura / y mi voz quemadura / y mi bosque madura / y mi voz quema dura / como el hielo de vidrio / como el grito de hielo... todo tan distinto con las mismas palabras.

Octavio Paz también tiene una gran cantidad de juegos fonéticos. Mi cantante favorito es Bobby McFerrin y su pecho vocal sonoro. La poesía es una fuente de inspiración visual, me permite ver que la vida está llena de una nostalgia por el infinito visual de lo invisible, por el trascendental mas acá, por el eterno presente. La poesía es un eje lingüístico que me permite otra relación con la obra. Y desde luego que también, cada palabra tiene su propia independencia, y en ella misma hay una revolución también, existe una revo-ilusión: la R-evolución.

Una palabra a veces tiene múltiples significados y dependiendo de cómo la digas o la enuncies cambiará ésta: a mí me interesa explorar qué hay entre las palabras y las cosas, que hay en la



Devaluación de la clase media en México. Esculturas humanas de cera y copal que fueron derritiéndose durante el desarrollo de la muestra. Como parte de la exposición "Actos de Fe e imágenes transfiguradas", muestra inaugural del Laboratorio de Arte Alameda. 2000. Curaduría de Ery Cámara y Edgardo Ganado Kim.

palabra cosa, entre su sentido mismo de ser cosa, en esa cosa tan rara que es la misma cosa, y darme cuenta tarde de que las cosas no son mas que las cosas mismas. Cuando ves la obra de artistas como Jenny Holzer, las palabras avanzando, desplazándose de un lugar a otro me refiere una gran dosis de poesía, porque lo habitual es que se desplace el significado y el sentido y no sean las letras las que caminen. En el momento en que descubres esto te entra un escalofrío muy bonito, te das cuenta del perfume de la tarde, reencuentras un hábitat lingüístico en la casa del significado, rodeada de un paisaje de signos en una amplificación del desnudo tiempo.

Palabras y presagios y ampliaciones sonoras hay en las declaraciones de los políticos, documentadas en los periódicos, a diario. Es cuestión de encontrarlas. En lo cotidiano el viaje es

continuo, por ejemplo, sé que en España hay un partido político que se llama el pene u ve. Y no es que vea otra cosa, o no sepa por quien votar o halla ahí una duda secreta. Es que el lenguaje es sonámbulo, por ejemplo en México, uno de los diarios sensacionalistas mas afortunados poéticamente rezaba en su encabezado: "Ahora el presidente de Rusia es Putin". Esta es una cualidad muy mexicana de dar luz al sentido, de ubicarte en lo inesperado, de perder y ampliar una promiscuidad semiótica de libertad a las palabras. Por eso casi todos mis mejores amigos son escritores.

Por otra parte en tu obra se hace patente el posicionamiento desde la periferia que cuestiona el discurso hegemónico y globalizador. Poniendo "sobre la mesa" la relación entre América Latina y Europa, la economía capitalista que arrasa países "aislados"

GONGORA
RESTAURANTE CAFETERIA

LA COCINA DE AUTOR EN
UN AMBIENTE CONTEMPORÁNEO

RESTAURANTEGONGORA@TELEFONICA.NET

PZA. JULIAN ROMEA 3 MURCIA

TELEFONO DE RESERVAS: 968 22 03 65





PerformANCena El hombre de Ébano y sol.
Escultura humana de chocolARTE comestible,
devorada en el Barrio de la Negreta, primer sitio
en América donde se traficaron esclavos negros.
Acto inaugural en la IV Bienal del Caribe.
Sto. Domingo, República Dominicana, 2001.
Curaduría de Alanna Lockward.

¿Cómo crees que se articula en tu trabajo esta relación con la política?

He escuchado en múltiples ocasiones la frase de que "el arte es un instrumento político", el arte es una acción política de intercambio, un grito inaudito e inédito y que genera nuevas vinculaciones simbólicas en lo cotidiano. A mi no me interesa hacer política pero sí politizar los contenidos de mi obra: abrir una ventana para que la gente tenga un entendimiento diferente de la situación. Abraham Moles decía que "el dinero es la medida de todas las cosas". En el Renacimiento "la medida de todas las cosas era el hombre" y durante la Edad Media "Dios era la medida de todas las cosas". Esto te lleva a pensar porqué el arte mueve dinero y porqué el dinero

mueve al arte. Todos esos discursos religiosos de aquellas épocas más que fines existenciales de explicación de la realidad, eran obras con un alto contenido político de dominación: "A través de la fe (y sus imágenes) se manipula a un pueblo". Ahora el "Time is money", hoy el dinero es en el único valor en que se cree, el dinero es lo que permite considerar la creación de comunidades continentales, gracias a un pedazo de papel como el nEuro: in God we trust, in doG we trust, God bye...

En una ocasión yo hice una exposición que se titulaba "Devaluación detén tu camino, ya no marques las horas porque mi vida se acaba..." y se realizó justo en el momento en el que acababan de ajustar por primera vez el horario

de verano en México; pues el hambre también genera creActividad y los vendedores ambulantes comenzaron a vender relojes con el nuevo horario. Este detalle me llevó a realizar una serie de obras bajo este concepto que consistía en una gran cantidad de relojes que no daban la hora pero marcaban un entorno político con sus manecillas. Eran carátulas de diferentes tamaños que hacían referencia a la realidad política de México y los minuterios tenían una serie de símbolos que connotaban la obra. Uno de los mejores críticos de arte en aquella ocasión fue una persona que vendía quesadillas en la puerta del Museo y que un día me dijo: "Señor César, gracias por estar con nosotros, porque nos estamos riendo de una situación que nos está



Murcia:

Plaza de la Universidad, 3 - 30001
Telf. y Fax 968 900 141

Ctra. de Churra, 58 - 30007

Telf. 968 902 300 y Fax 968 902 301

Cartagena:

Príncipe de Asturias, 8 - 30204

DISTRIBUIDOR OFICIAL Y SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO EPSON



PerforMANcena: Amé Rica G-Latina. Escultura humana de gelatina comestible con corazón de melón. Escultococinada en el Cuartel General del Ejército Español. Devorada por el público en Casa de América el día 28 de enero de 1999. Evento parte de la muestra "A vuelta con los sentidos", curaduría de Estrella de Diego. Fotografía de Ricardo Egoscabaz.

aplastando y al mismo tiempo nos incita a hacer un ejercicio diferente por lo que estamos viendo. De verdad, gracias" ... me regaló una quesadilla de huitlacoche y otra mas de flor de calabaza con queso y una coca cola para beber. Esta ha sido una de las reacciones más bellas que el público ha tenido con mi trabajo, así que decidí comerme las "pesadillas políticas" con mucha salsa verde.

¿Intentas generar una conciencia social por medio de la ritualización de la acción que generas en lo que has denominado "actos difestivos"? Pero me interesa más la vivencia ritual del presente, del acto presente y vivo, de sentir el espesor del presente y de situar simultáneamente un acto entre lo religioso y lo político: que la gente viva un "sacrificio humano". Esa vivencia es única. Comportarse a la vez como sacerdote y político es encarnar un monstruo con deseos bajo el agua, algo así como un minotauro con cola de pescado o un camaleón daltónico. Cada acción te lleva a otra y se desencadenan los pasos. Eso es único. Estar de pie se vuelve un estado de conciencia. Pero

en esta sociedad de los mass-media es necesario que exista un documento que "verifique" que han ocurrido ciertos hechos y aunque se haga evidente su contradicción como documento de un espectáculo efímero éste resulta ser un ángulo de la realidad válido. Por ejemplo,

DURANTE LA INAUGURACIÓN DE ARCO, LOGRÉ BURLAR EL CORDÓN DE SEGURIDAD Y LE ENTREGUÉ AL PRESIDENTE FOX Y AL REY JUAN CARLOS I "DOS BANDERAS MEXICANAS"

para ARCO 2005 mandé imprimir como postales "dos banderas mexicanas", una de ellas era una lavandera mexicana lavando de rodillas ropa en un río, en unas condiciones de pobreza miserables y notorias, atrás como horizonte está un gran billete de dólar, anunciando el suplicio de trabajar para nada, el DOLOR agotador decidratante, el DOLOR del horizonte. La segunda postal es una gran bandera mexicana izada en la Plaza del Descubrimiento de América en el Paseo de la Castellana,

en Madrid. Durante la inauguración de ARCO, logré burlar el cordón de seguridad y le entregué al presidente Fox y al Rey Juan Carlos I "dos banderas mexicanas". Ese mismo día había habido un atentado de ETA cerca del recinto ferial en Madrid. Lo que yo hacía era un ARTEntado. No ARTErrorismo pero mi deseo era que ambos tuvieran esos "comenarios incómodos" en sus manos sobre mi visión de una realidad actual, sintetizadora y vinculadora. Aquí sólo existe mi palabra, y dos o tres personas más que testimoniaron el suceso de que las "dos banderas mexicanas" fueron depositadas en las manos de dos líderes. El final de la acción lo vio el crítico de arte mexicano Francisco Reyes Palma, y escuchó a la gente preguntar que le había dado yo al Rey y a Fox. De hecho adquirieron "dos banderas mexicanas", pues se trata de una edición de 1000 ejemplares, numerados y firmados y que tienen un costo de 5 neuros.

Pero para mi también existe una documentación especial: el hecho de que mis piezas comestibles pasen a estar en los cuerpos de los demás para que lo digieran, es un documento en sí, ya, de la obra; la documentación la realiza a otro nivel, el fisiológico, el concepto es lo que introducen en sus cuerpos, por eso lo de

Aparato DIFESTIVO.

En la última serie de trabajos que expones ahora en la Galería Formato Cómodo y recientemente en el Conde Duque, pero también en la serie ya clásica de cadáveres dulces, está muy presente la idea de la muerte. El acto mínimo de respirar o no respirar: insuflar o desinflar... ¿piensas que la relación con la muerte en la cultura mexicana influye en tu tratamiento de estos temas?

Por supuesto. Nosotros los mexicanos

Está cobrón! Reloj mecánico, la guadayana dolar manecilla dá vueltas cada minuto continuamente. Realizado sobre un billete de 10 pesos mexicanos que tiene como imagen a Emiliano Zapata. Parte de la serie "Devaluación, detén tu camino, ya no marques las horas que mi vida se acaba". Los billetes estaban dispuestos sobre la pared, a la manera de una instalación. 1995.



en nuestras tradiciones populares, siempre hemos visto la vida como una dualidad. Si hay vida es porque hay muerte, y como decía Borges "la muerte es una vida vivida". Nuestra idiosincrasia cotidiana nos permite reírnos de la muerte. José Guadalupe Posadas, a principios del siglo XX la grabó y dibujó bailando, emborrachándose, amando, riéndose. El día de los muertos la gente va a las tumbas de sus seres queridos a emborracharse, a bailar, a reír, a vivir la nostalgia plena cual si fuéramos un plátano sin cáscara. Hacemos altares con los objetos y pertenencias favoritas de esas personas de lo cual resultan instalaciones asombrosas. No tenemos horror en ese sentido, es algo que viene con nosotros. De hecho el símbolo la muerte, una calavera, es decir, un esqueleto, es lo que nos mantiene en pie. Firmes, enteros. Nació con nosotros. Así que la muerte es una realidad cotidiana. En México existe la costumbre durante el "día de muertos" de hacer calaveras de azúcar y chocolate, y con una pegote sobre la frente que puede tener escrito tu nombre. ¿Cómo te puedes comer a la muerte? Lo mismo ocurre cuando comen

"el cuerpo de Cristo". Entendemos la representación simbólica pero luego uno puede pensar ¿qué parte del cuerpo de Cristo es la que te estás comiendo? Y, ¿qué hay de la sangre de Cristo? Generalmente es un ron muy rico que puede degustarse en las iglesias. Según sea el sitio donde se comulgue habrá buen o mal ron. Alguna vez me tocó whisky pero nunca tequila. Aunque yo estoy autoexcomulgado desde que cumplí los 17 años. Estos sacrilegios involuntarios, esta especie de teofagia, está muy presente en la cultura mexicana y estas reflexiones son parte fundamental de mi trabajo como artista indisciplinario.

En el caso de mis esculturas humanas hinchables, el esqueleto es invisible, y aunque no se vea, es el aire el que permite a la escultura ponerse de pie: es la semiótica del aire, el significado de la respiración, el sentido de la vida lo que hace que la escultura viva.

Eres profesor en la División de Ciencias y Artes para el Diseño en la Universidad Autónoma Metropolitana, en México, y estás realizando el Doctorado en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca en la Universidad de Castilla la Mancha ¿Cuál crees que es

el papel que juegan las universidades en la formación del artista? ¿Qué similitudes y diferencias o problemas ves entre los sistemas educativos de México y España, según lo que conoces de cada uno ¿tiene sentido la formación en disciplinas o saberes estancos?

La Universidad sólo aporta un 10 por ciento del total como profesional de las artes. Diez por ciento básico que genera un avance gradual como productor, como suscitador de ideas, como creActivista. How ever, uno aprende en ese pequeño por ciento que el resto se hace solo. Es decir, la capacidad autodidáctica que cada uno tenga como estudiante de creación, será fundamental para trabajar el futuro como artista. Y la Universidad debe de estar comprometida a facilitar ese recurso de acción. Este 10 por ciento es tan sólo una plataforma de despegue, es el sitio ideal para confrontar el pensamiento y el conocimiento de la historia, la de fundir la teoría con la praxis. Ahí es donde están los e-laboratorios de pruebas, los talleres existencialistas, y donde se fomentan las investigaciones sobre el presente imperdurable. La biblioteca universitaria es una facilitadora de recursos

conceptuales. Existen ahí elementos indispensables y necesarios para encontrar un camino de conocimiento adecuado a la creación. Y con ese apoyo universitario y el de la vida misma, se puede permitir a la vez detectar que la responsabilidad es de uno mismo, que

una tragedia, un desliz de la economía política en mi país. Un golpe mortal que revienta los sesos de la población. No todos tienen este privilegio de tiempo y dinero posibles para continuar con un desarrollo humano elegido en una Universidad. Pero es la uniBiodiversidad

inteligencia impresionante para su creación y comercialización.

En España solo puedo hablar de donde estudio, en Castilla la Mancha. No me atrevo a hacer un comparativo con México. El primer año de doctorado tenemos unos seminarios y foros de análisis y confrontación muy interesantes, donde discutimos desde fenómenos de migración hasta desobediencia civil, desde arte conceptual hasta nuevas tecnologías. El resto es nuestro. Sólo nuestro, por fortuna. Es decir, que las ideas serán de quienes las trabajen. Si estoy aquí es por las oportunidades que se brindan desde afuera para mirar desde adentro algo que siempre estuvo afuera, desde mi perspectiva en México. Y porque el ser un artista emigrante facilita el entendimiento del mundo global y sus circunstancias y al mismo tiempo, el discurso y las propuestas llegan más lejos. La "inspiración" es otra. En la Universidad uno se inventa la oportunidad de vivir "La idea y la odisea".

* Si usted desea estas banderas mexicanas, pueden solicitarla a: cmartinez62@yahoo.com

EN EL CASO DE MIS ESCULTURAS HUMANAS HINCHABLES, EL ESQUELETO ES INVISIBLE, Y AUNQUE NO SE VEA, ES EL AIRE EL QUE PERMITE A LA ESCULTURA PONERSE DE PIE: ES LA SEMIÓTICA DEL AIRE, EL SIGNIFICADO DE LA RESPIRACIÓN, EL SENTIDO DE LA VIDA LO QUE HACE QUE LA ESCULTURA VIVA

"el futuro es de quién lo trabaja". A veces el problema de las universidades es que muy pocos la aprovechan y a veces son pocas las oportunidades que se brindan. Muchos estudiantes de arte están ahí porque no quieren estudiar matemáticas o derecho. En un país de 100 millones de habitantes como México, el nivel medio superior de educación no llega más allá de tercero de bachillerato lo que anuncia

de la vida la que también enriquece las posibilidades de uno.

En mis clases asistidas performativamente, planteo esos aspectos mínimos de la micropsicología cotidiana para que en base a esos análisis se puedan diseñar el deseo. Analizamos desde un botón a un clip, un zipper o la tapa de un refresco, esas cosas cotidianas en las que ni nos detenemos a pensar y que requirieron una



RENAULT

RENAULT
más cerca de la Universidad
Nuevas instalaciones en **Cabezo Cortado**

HERRERO Y LÓPEZ, S.A.

Ctra. de Madrid, 120. Tels.: 968 369 834

Cabezo Cortado
30100 Espinardo

